

音乐编舞

李玲琰◎著

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

CHOREOGRAPHY

音乐编舞

WITH MUSIC

李玲琰◎著

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐编舞 / 李玲琰著. —北京: 中国文联出版社, 2015.3

ISBN 978-7-5059-9717-2

I . ①音… II . ①李… III . ①舞蹈音乐-舞蹈编导

IV . ①J618 ②J711.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第056570号

音乐编舞

作 者: 李玲琰

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 张 山

复 审 人: 王 军

责任编辑: 刘 旭

责任校对: 傅泉泽

封面设计: 冯 超

责任印制: 陈 晨

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里10号, 100125

电 话: 010-85923043 (咨询) 85923000 (编务) 85923020 (邮购)

传 真: 010-85923000 (总编室), 010-85923020 (发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn> <http://www.claplus.cn>

E - mail : clap@clapnet.cn liux@clapnet.cn

印 刷: 北京天宇万达印刷有限公司

装 订: 北京天宇万达印刷有限公司

法律顾问: 北京天驰君泰律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710 × 1000 1/16

字 数: 185 千字 印 张: 15.5

版 次: 2015 年 3 月第 1 版 印 次: 2015 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5059-9717-2

定 价: 99.99 元

版权所有 违法必究

前言

“你有一个苹果，我有一个苹果，互相交换，各自得到一个苹果；你有一种思想，我有一种思想，互相交换，各自都得到两种思想。”音乐文化与舞蹈文化的合作，会给“音乐编舞”教学带来什么样的文化呢！

舞蹈是一门综合艺术。每位编导在编舞时都会选择自己的方法，除了在现实生活中提炼加工以外，也会借鉴文学、音乐、美术、诗歌等的创作构思。正因为有了这种借鉴，舞蹈作品形成了各自不同的风格与特征。“音乐编舞”属于诸类编舞方法中的一种。历代舞蹈编导从不同的角度去认识“音乐编舞”，形成了种种观念和创作形态，并在分歧、争论、融合的过程中，不断加深对“音乐编舞”的理解。

1981年，北京舞蹈学院筹建编导专业时就提出：“个别编导的创作经验虽然是宝贵的，但并不能满足教学的需要，更不能简单地转化为普遍的创作规律和教学教材……肖苏华教授1988年从苏联学习引进了“交响编舞法”，拓宽了我们的眼界，其中用音乐的曲式及复调乐曲进行编舞的练习已成为我们编舞教学练习中不可或缺的部分……”^①论文从课堂教学入手，以“交响编舞法”的引入、发展及“‘音乐编舞’教学现状调查分析”为论证基础，对目前“音乐编舞”教学提出看法和建议，旨在探究音乐与编舞的最佳合作教学模式。

“音乐编舞”教学基础理论的建立，应该是一个系统工程，它的完

^① 孙天路主编：《中国舞蹈编导教程》前沿部分，高等教育出版社，2004年9月第1版。

成绝不是一朝一夕能做到的，往往需要几代人长期不懈的努力。此论文中所阐发的观点，与其说它是结论，不如说是探索，难免存在不足之处，作为首届现代舞编导与教学研究方向的硕士研究生，进行“音乐编舞”理论与实践研究，无疑会对编导学科的建设以及课程体系的建构提供一定理论依据，具有一定的指导及现实意义。

中国舞蹈创作的发展，应该与舞蹈编导理论与教学的发展同步进行，并形成各种不同的方法。诚然，“创新”是舞蹈编导永恒的主题，但是，编导教学与编创作品是两个完全不同的过程，从“教学”的角度分析，不断地总结教学经验和方法，并进行必要的理论梳理，对教学是有益的。

全部内容涉及十一部分。一至四部分，是‘音乐编舞’教学的调查问卷及问题梳理。以北京舞蹈学院编导系的教学为案例进行深度剖析，分别从“音乐编舞”的教学回顾、教学调查、教学模式入手，进行教学理论上的梳理，找到此课程存在的诸多问题，然后围绕这些教学中实际存在的问题，进行各种“音乐编舞”技术练习，即从动机、短句到对位、卡农、赋格、舞段六个不同类型的多个练习。而后在第十一部分中，纳入了“音乐编舞”的调查问卷，把调查问卷的类型展现在读者面前。

“音乐编舞”最初是《“音乐编舞”合作教学模式初探》一篇硕士论文，它所得出的结论毕竟还只是一种学术假说，许多问题还需要在教学实践中不断摸索、得到更充实的阐释和印证。“音乐编舞”教学的终极目标并不是为了培养专业音乐人才，而是为了使舞蹈编导专业的学生具备独立处理音乐的能力，使舞蹈与音乐的关系相辅相成。在此，舞蹈不能忽略音乐的存在，音乐也不能主宰舞蹈的语言逻辑。“音乐编舞”寻求的是在音乐听觉与舞蹈动觉中建立一种“合作”关系，这种“关系”如何体现，笔者认为，首先就该从教学的点滴做起。

教学方法从理论上讲是相同的定义,但是对于每一位教师、每一门具体的课程来讲却有着极大的差别。“音乐编舞”也不例外,在教学方法上几乎每位教师都有自己的见解或想法。多年来,舞蹈编导教学技法训练从无到有,从简单的技术改进到多种训练方法和手段的运用,这一切都是舞蹈编导教学不断创建、发展得来的结果。教学方法的合理性对于学生的成长起着关键的作用。“音乐编舞”教学作为一个教学研究范畴,笔者以为,要注意以下几点:

首先,“音乐编舞”教学作为一门课程,应该由浅入深、循序渐进地使学生掌握其基本规律。

其次,在进行“音乐编舞”的学习之前,学生首先应该具备有关音乐方面的基础知识,如:分析音乐内部结构的能力,掌握音乐作曲、曲式学等方面的基础知识,并能采用分析、对照、类比等方法,将音乐的结构和形式特点进行舞蹈的构思和艺术的表现,以概括和抽象的形式来展示舞蹈的内容。

“在艺术创作的过程中,想象是核心,情感是动力,离开了想象和情感,就没有艺术。”^①同时,在作品体裁的选择、主体的提炼、结构的安排、人物性格的设计等等,或多或少都离不开理性思维。那么,这种感性和理性的思维如何在“音乐编舞”的课堂上呈现,这是每一个对“音乐编舞”教学感兴趣的教师应该思索的问题。

对于学习“音乐编舞”的学生来讲,课堂教学只能教会你如何在方法的指引下进行舞蹈的创作,而最终呈现的作品是需要个人不断修为的。一句老话——“师父领进门,修行在个人”,不要企图完成所有课堂练习就能成为一名成功的编导家,“音乐编舞”的学习过程中,最大的危

^① 彭吉象:《艺术学概论》,154页,北京大学出版社,2003年3月第13次印刷。

险是由此只见技艺而忘却直觉，因为在今后创作的道路上，作为一名舞蹈编导，需要的是情感与理念、直觉与技艺的结合；是每个人发自内心的激情、乐感和灵性。

写作“教法”本身是个自我否定的悖论。因为教授编舞技法是创造至上的事。舞蹈编导是精神文化创造者，任何没有原创能力的创作都不可能是真正的好的舞蹈作品，但在本书中讨论的只能是过去的人做了些什么，别人做了些什么，这一切都无法代替任何个体的新的创造。关于“音乐编舞”的许多问题还有待于在教学实践过程中进一步探索和拓展。

“音乐编舞”既是舞蹈学院编导系教学必修课程之一，也是摆在广大师生面前无法回避的教学性研究课题。音乐与舞蹈诸多配合的方式，如何应用于“音乐编舞”教学的配合，有待以后做进一步的研究探讨。我们在教学实践中应该多一些思考、多一些反思、多一些批判、多一些创造，幸运的是，北京舞蹈学院的编导教师仍在思考和探索。探索是艰辛的，而探索的前景是无限广阔、光明璀璨的。

目录

一 缘由	001
1 研究动机与目的	003
2 研究范围、现状与方法	006
二 音乐编舞教学回顾	009
3 交响编舞法的引入	011
4 交响舞剧“无字碑”的问世	015
三 音乐编舞教学调查	021
5 问卷调查目的与内容	023
6 问卷调查统计与分析	032
四 音乐编舞教学模式	061
7 两个必要的合作	063
8 技术之间的合作	071

五 动机编创技术与练习	091
9 动机技术练习提示	093
10 动机技术技法练习	098
11 教学反思与回课评价	112
六 短句编创技术与练习	119
12 音乐短句	121
13 舞蹈短句	125
14 短句编创技术练习	129
七 对位技术编创与练习	141
15 对位的基本概念	143
16 对位编创技术练习	147
八 卡农编创技术与练习	151
17 卡农的基本概念	153
18 卡农编创技术练习	155
九 赋格编创技术与练习	161
19 赋格的基本概念	163
20 赋格编创技术练习	166

十 舞段编创技术与练习	171
21 音乐的乐段	173
22 舞蹈的舞段	180
23 舞段编创教学提示	184
24 舞段编创技术练习	187
十一 音乐编舞调查问卷	209
25 音乐编舞教学情况调查问卷	211
26 调查问卷 4 个核心问题排行	215
27 编导专业音乐教学情况调查问卷	220
参考文献	223
后 记	230

一 缘由

课堂应是向未知方向挺进的旅程，随时都有可能发现意外的通道和美丽的图景，而不是一切都必须遵循固定线路而没有激情的行程……

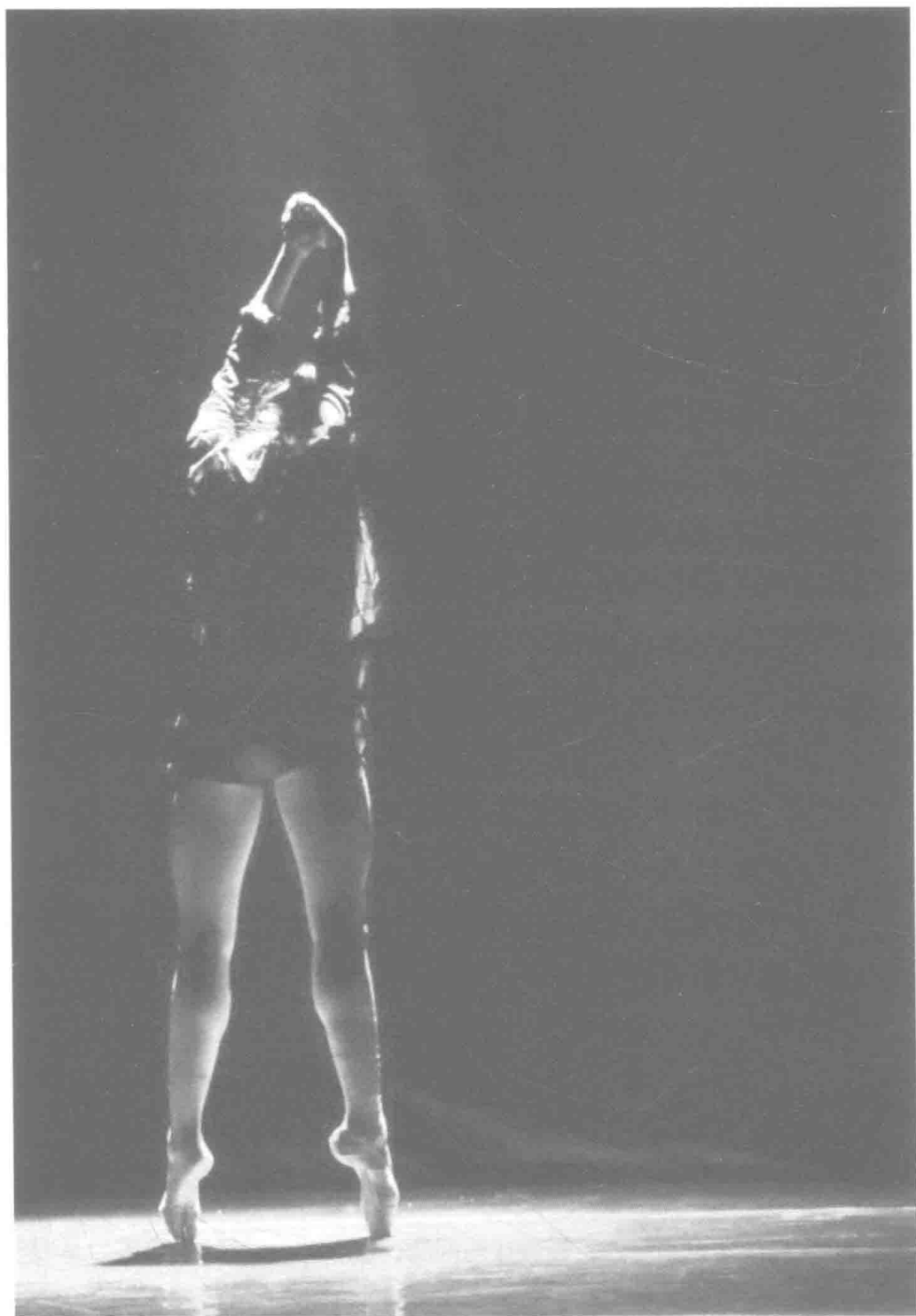
1 研究动机与目的

研究动机

“音乐编舞”，从字面意义来看是指“音乐”与“编舞”两种艺术之间的相互融合与相互借鉴，其创作范围广泛，从古典到当代无所不包。在创作的过程中，除了开发舞蹈本体语言之外，还要对音乐知识有充分的了解，这是“音乐编舞”必须具备的条件。

北京舞蹈学院编导系《教学大纲》对此有如下要求：“开设‘音乐编舞’课，除了开发舞蹈本体语言，最重要的就是学生对音乐的感受，要求学生在准确理解、分析音乐的基础上使舞蹈与音乐完美结合，这既是‘音乐编舞’课堂上要求学生必须具备的能力，也是作为一名编导应当不断努力追求的一种境界。”

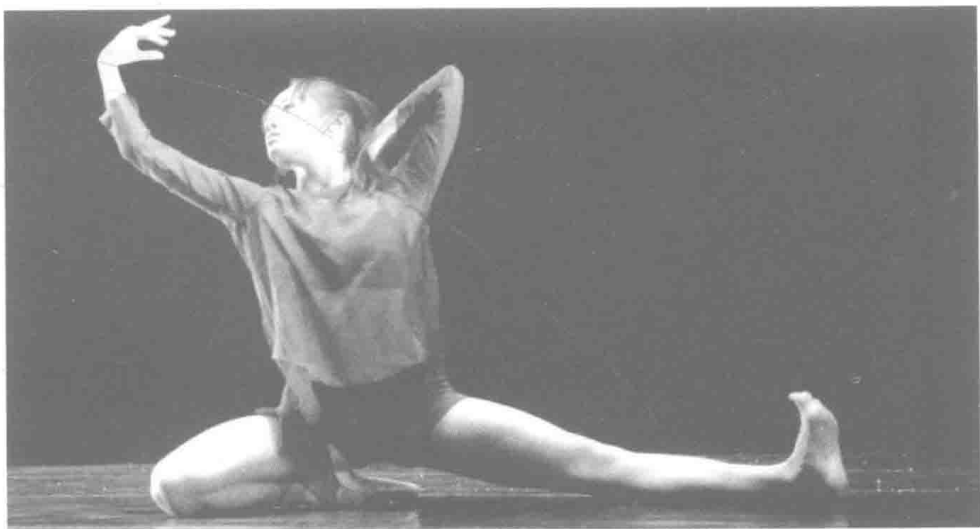
从《教学大纲》中可以看出，作为编导系的一门主干课程，“音乐编舞”课程设置具有明确的教学内容和教学目的。张守和教授指出：“要建立合理的‘音乐编舞’教学体系，尽量减少教学的无序无规，增强教学的逻辑性和规律性。”本文的出发点是对张教授这种教学观念及方法的延伸和继续挖掘。具体来说就是，探讨在教学的过程中，“音乐编舞”都有哪些特点？在进入“音乐编舞”教学之前，学生是否已经具备了基础音乐理论知识和修养？带着这些问题，我走进北京舞蹈学院编导系“音乐编舞”的课堂，探索是艰辛的，而前景是广阔的……

研究目的

“北京舞蹈学院，作为中国舞蹈教育的最高学府，长远的目标是建立世界一流的舞蹈学府。因此系统地对学科建设进行深入的学术研究被首当其冲地提到了议事日程。”^① 以此为宗旨，编导专业作为学院重点学科，如何创建拥有坚实理论基础、科学、系统的教学体系应是本学科建设需要解决的重点问题。

作为编导专业的主干课程，“音乐编舞”教学，既要研究“规律”，更要研究“应用”，因此，研究目的理所当然地包括理论和实践两个方面。本文从“音乐编舞”的教学入手，围绕北京舞蹈学院“音乐编舞”教学的回顾与现状展开讨论，对相关问题做出分析，提出建议，希望能为今后的“音乐编舞”教学实践提供参考。

① 王国宾：《舞蹈教育战略与发展》，上海音乐出版社，2004年9月第1版，9页。

2 研究范围、现状与方法

研究范围

从北京舞蹈学院首次开设“交响编舞法”课程至今，“音乐编舞”已有近 20 年的历程，本文将把研究视野放在 1988 年至今的这个时段。具体思路如下：

1. 从北京舞蹈学院引入“交响编舞法”着手研究，结合有关教学资料，了解课堂教学的发展。
2. 通过北京舞蹈学院编导系在校学生对“音乐编舞”课堂的认知反馈及相关教师的访谈，对 03—05 年度教学现状进行分析。
3. 舞蹈编导的教学方式可谓多种多样，“音乐编舞”只是诸类方法中的一种，因此，不能排斥或替代其他教学方法。
4. 本文探讨的是先有音乐后有编舞的这种“音乐编舞”的教学方法。
5. 列举简单的音乐技术与编舞技术的合作观念，探讨“音乐编舞”课堂授课的方式。